CURSO PRÁTICO DE DESENHO

A FIGURA FEMININA

ESBOÇO
CONSTRUÇÃO
PROPORÇÃO
DEFINIÇÃO
TRAÇO

desenvovido por SEIBER

MINUANO
Número 01
R$ 5,90
€ 2,30

CURSO PRÁTICO DE DESENHO
é uma publicação da

MINUANO

EDITORA MINUANO
RUA: CEL. MARIO DE AZEVEDO, 239
BAIRRO: LIMÃO / CEP: 02710-020 - SÃO PAU
CX. POSTAL: 16.352 - CEP: 02515-970
SITE: www.edminuano.com.br
E-MAIL: minuano@edminuano.com.br
Tel.: (0XX11) 3437-7676

DIRETOR GERAL: Nilson Luiz Festa
nilson@edminuano.com.br

ADMINISTRAÇÃO:
DIREÇÃO: Angela Calegaretti Festa
angela@edminuano.com.br
GERÊNCIA: Luis Eduardo S. Marcelino
luiz@edminuano.com.br
FINANCEIRO: Alexandra Testoni
FISCAL: Liane Bezerra

EDITORIAL E CIRCULAÇÃO
Amanda S. Barros
amanda@edminuano.com.br
Vera Lucia P. Morais
vera@edminuano.com.br

MARKETING
COORDENAÇÃO: Aline Ferreira de A. Ne
aline@edminuano.com.br
Andreza de Oliveira Pereira

COMERCIAL
DIREÇÃO: Joel C. Junior
direcao@edminuano.com.br
Alexandra Eleutério
Ricardo Ribeiro
vendas@edminuano.com.br

PONTOS DE VENDAS: Ismael Bernardin
Seixas Jr, Maria Elena Pereira

APOIO: Alexandre Baccarini, Daniela Lim
Santos, José Moura, Luis Antonio de Sou
Manoel Rosa Pereira, Ronaldo Gomes da
Sabino José dos Santos.
DEPÓSITO E LOGÍSTICA: Ednaldo Satur
Edmilson da Silva, Erison Antenor da Silv
Paulo da Silva, Magadiel Aranha Silva, Po
Guigon e Selma Baron
ATENDIMENTO AO CLIENTE: Bruno Ro
Fabiana de Lima, Rosangela Caprioli e Sh
Regina Fidalgo
Tel: (0XX11) 3437-7676
atendimento@edminuano.com.br

IMPRESSÃO E ACABAMENTO:
Gráfica São Franscisco

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA BANCAS DE TODO BRASIL:
Fernando Chinaglia Comercial e Distribuid
Rua Teodoro da Silva, 907 - Parte Vila Isa
CEP 20563-900 - Rio de Janeiro - RJ.
Tels.: (0xx11) 2195-3200 / (0xx21) 2195-

EDITORIAL

EDITORIAL

CURSO DE DESENHO SEABRA

PREZADOS LEITORES...

ESSA PRESENTE EDIÇÃO COMO DESENHAR A FIGURA FEMININA, ORA GENTILMENTE EDITADA PELA ***EDITORA MINUANO***, É RESULTADO DE CENTENAS DE APOSTILAS QUE FIZ PARA O MEU CURSO DE DESENHO, QUE HÁ MAIS DE DEZ ANOS MINISTRO EM MINHA CIDADE.

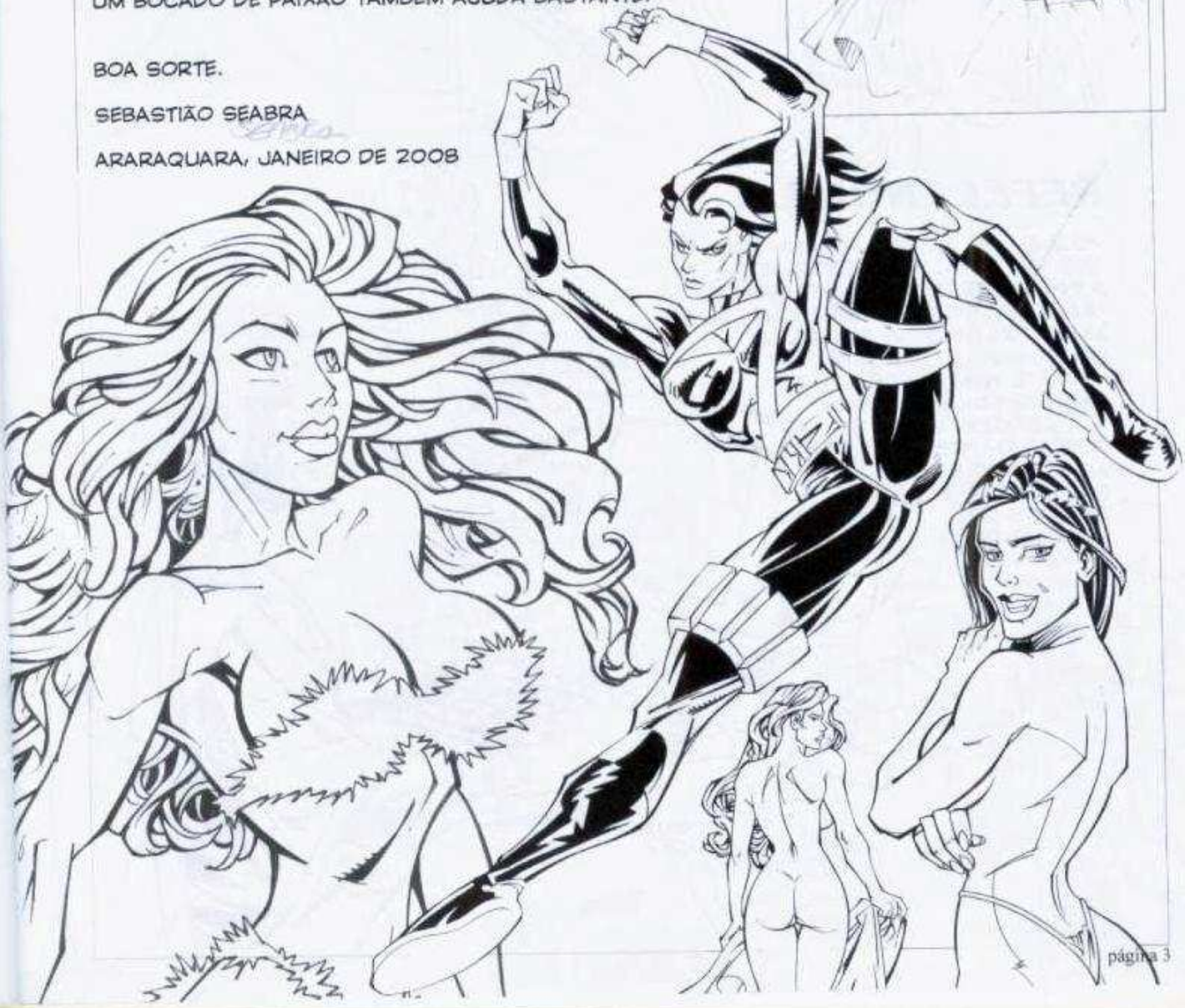
AQUI, PROCURO PASSAR PARA O LEITOR INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA, MAIS DICAS E MACETES PARA DESENHÁ-LA.

PROCUREI ACUMULAR O MÁXIMO DE IMAGENS NAS PÁGINAS, SEM PERDER O BOM GOSTO VISUAL QUE UMA EDIÇÃO DESSE TIPO IMPÕE, MAS DEVO LEMBRAR AO LEITOR QUE, MESMO COM TANTO MATERIAL, NÃO SE CONSEGUE NADA SEM MUITOS EXERCÍCIOS, SEM MUITAS CÓPIAS E ESTUDOS. UM BOCADO DE PAIXÃO TAMBÉM AJUDA BASTANTE.

BOA SORTE.

SEBASTIÃO SEABRA

ARARAQUARA, JANEIRO DE 2008



MATERIAL...

O MATERIAL BÁSICO PARA TRABALHAR
É O MAIS SIMPLES POSSÍVEL:
UM PUNHADO DE LÁPIS MUITO BEM APONTADOS
HB NÚMERO 2, BIC EVOLUTION 650;
BORRACHA K-PLÁST, DA FABER- CASTELL;
CANETINHAS DE PONTA POROSA
UNI-PIN COR PRETA (PARA ARTE FINAL),
NÚMEROS 0.1, 0.2 E 0.3;
UM MARCADOR PARA RETROPROJETOR,
TAMBÉM PRETO, PARA PRENCHIMENTO;
CURVA FRANCESA,
RÉGUA, ESQUADRO...

AH, E PAPEL. MUITO PAPEL.

REFERENCIAL...

HOJE EM DIA ARTISTA NENHUM PODE SE QUEIXAR DE FALTA DE REFERÊNCIA. A INTERNET ESTÁ AÍ E BASTA DIGITAR QUALQUER PALAVRA CHAVE QUE UM MUNDO DE IMAGENS ESTARÁ AO SEU DISPOR, E O ARTISTA VERSÁTIL NEM PRECISA IMPRIMIR SUA REFERÊNCIA. MUITAS VEZES BASTA SE POSTAR EM FRENTE AO MONITOR E SE PÔR A FAZER ESTUDOS DAS IMAGENS QUE ENCONTROU.

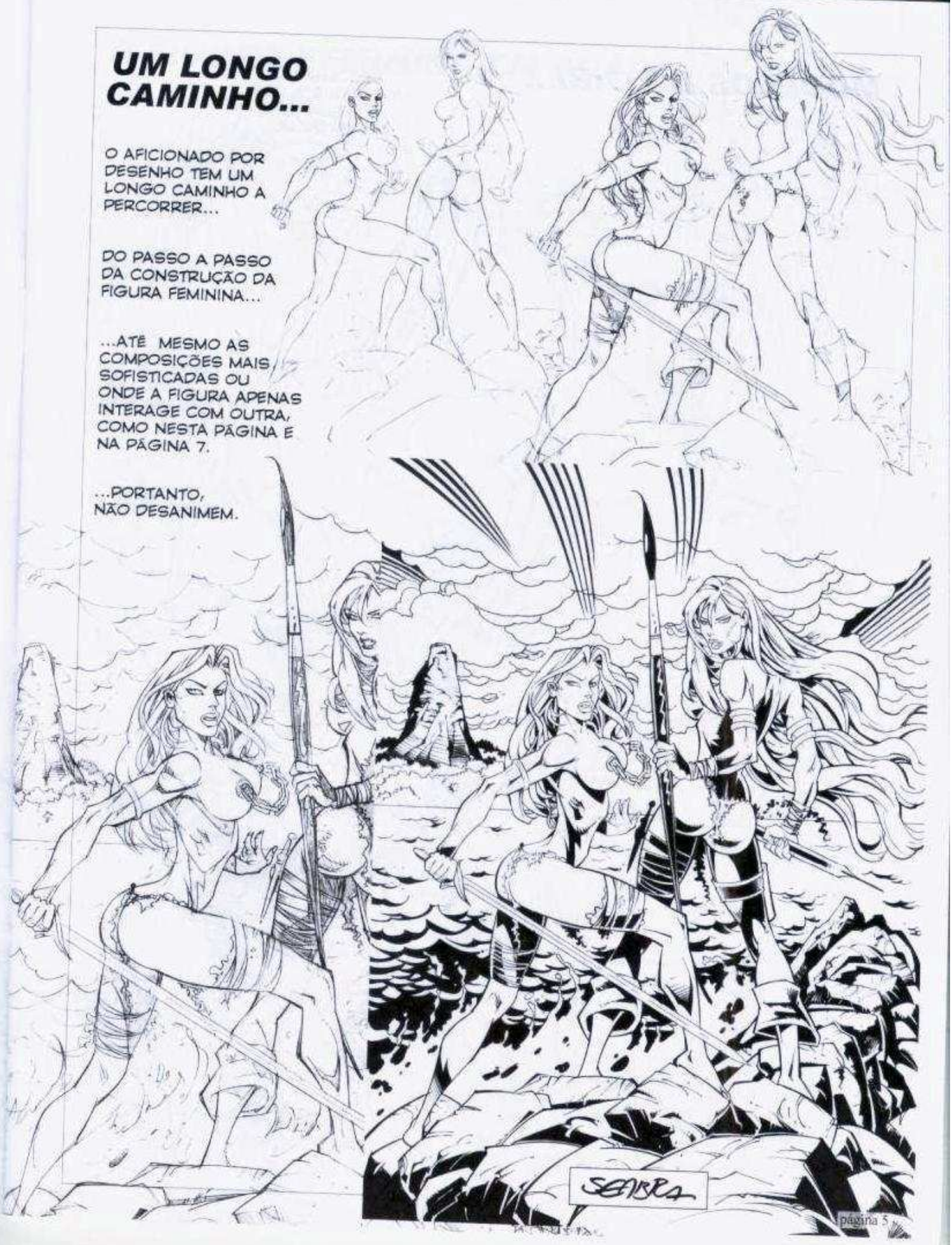
UM LONGO CAMINHO...

O AFICIONADO POR DESENHO TEM UM LONGO CAMINHO A PERCORRER...

DO PASSO A PASSO DA CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA...

...ATÉ MESMO AS COMPOSIÇÕES MAIS SOFISTICADAS OU ONDE A FIGURA APENAS INTERAGE COM OUTRA, COMO NESTA PÁGINA E NA PÁGINA 7.

...PORTANTO, NÃO DESANIMEM.



MODELOS DO GIBI...

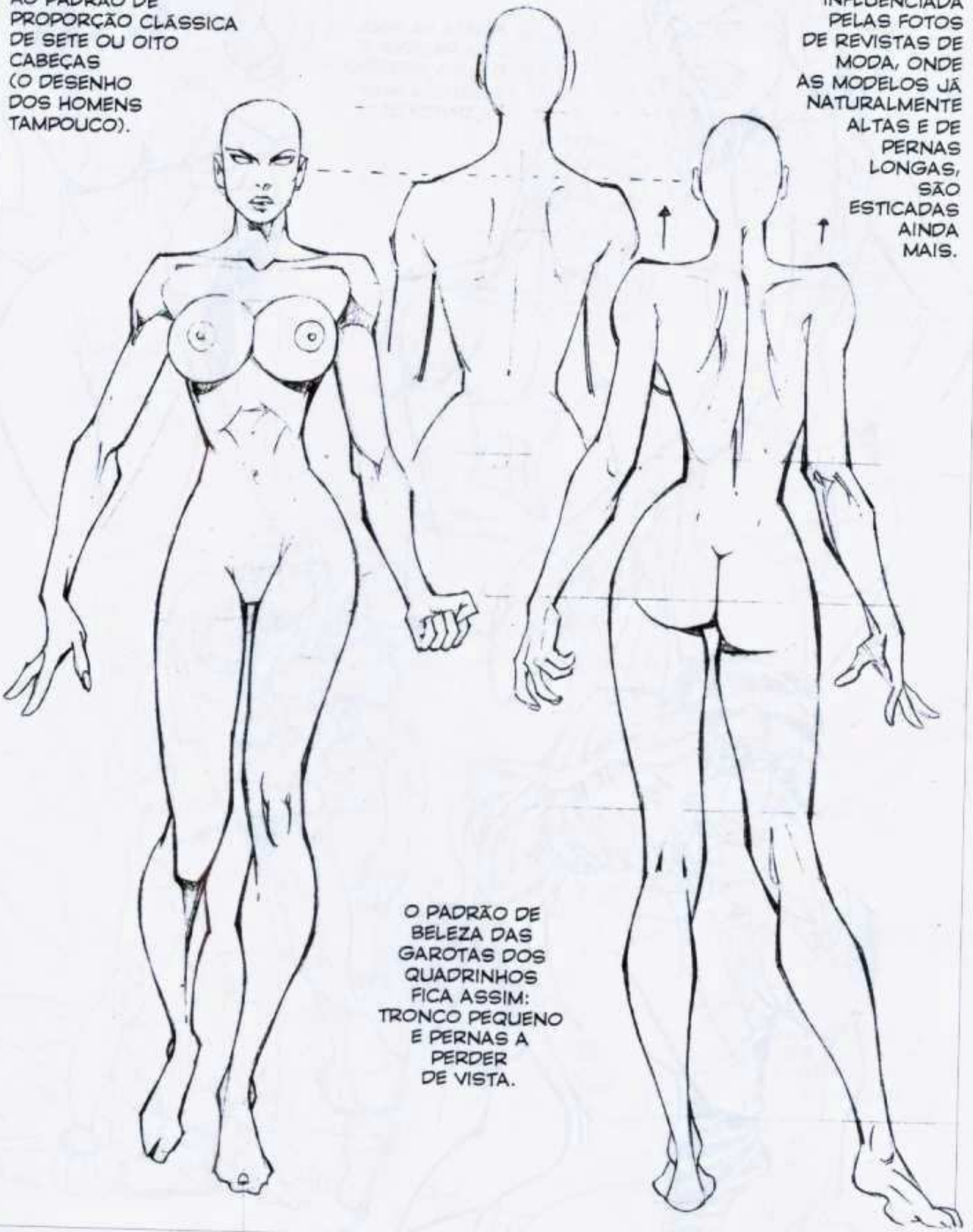
ESCOLHA UM DESENHISTA DE SUA PREFERÊNCIA...
...E COPIE TODOS OS ROSTOS DE UM MESMO PERSONAGEM...
...E EM TODOS OS ÂNGULOS EM QUE ELE APARECER.

A FIGURA FEMININA EM AÇÃO

A ESTRUTURA DO CORPO FEMININO...

O DESENHO DAS MULHERES NAS HQs NÃO OBEDECE AO PADRÃO DE PROPORÇÃO CLÁSSICA DE SETE OU OITO CABEÇAS (O DESENHO DOS HOMENS TAMPOUCO).

PROVAVELMENTE INFLUENCIADA PELAS FOTOS DE REVISTAS DE MODA, ONDE AS MODELOS JÁ NATURALMENTE ALTAS E DE PERNAS LONGAS, SÃO ESTICADAS AINDA MAIS.

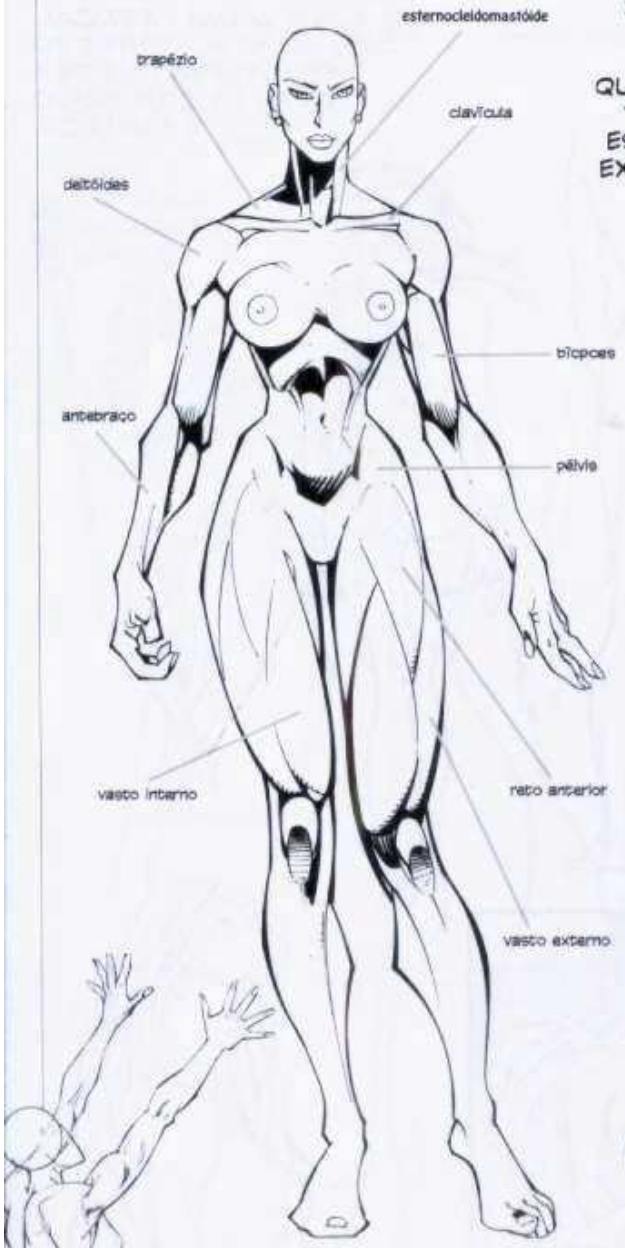


O PADRÃO DE BELEZA DAS GAROTAS DOS QUADRINHOS FICA ASSIM: TRONCO PEQUENO E PERNAS A PERDER DE VISTA.

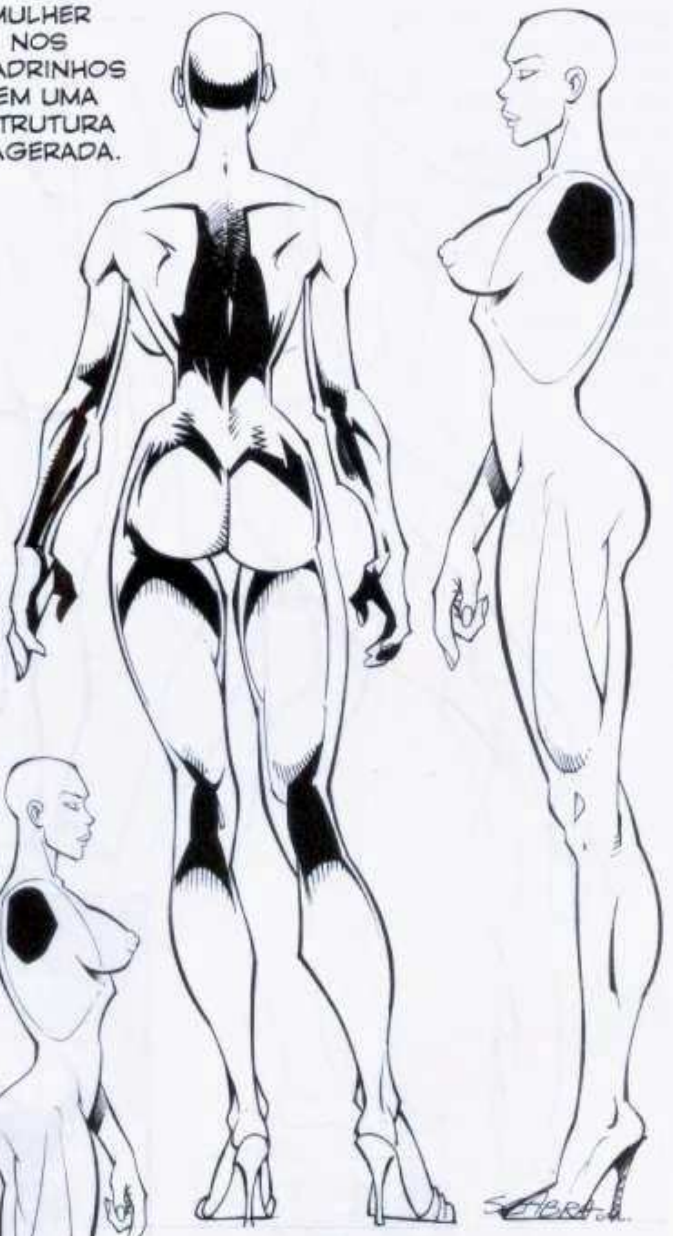
A LINHA DO EQUILÍBRIO...

QUANDO ESBOÇAR, LEMBRE-SE DE MARCAR SUA FIGURA COM UMA SUAVE *LINHA VERTICAL*. ESSA LINHA NO CENTRO DO SEU DESENHO AJUDA A DEIXÁ-LO EQUILIBRADO E SIMÉTRICO.

A SUPERMULHER...



A SUPER-MULHER NOS QUADRINHOS TEM UMA ESTRUTURA EXAGERADA.



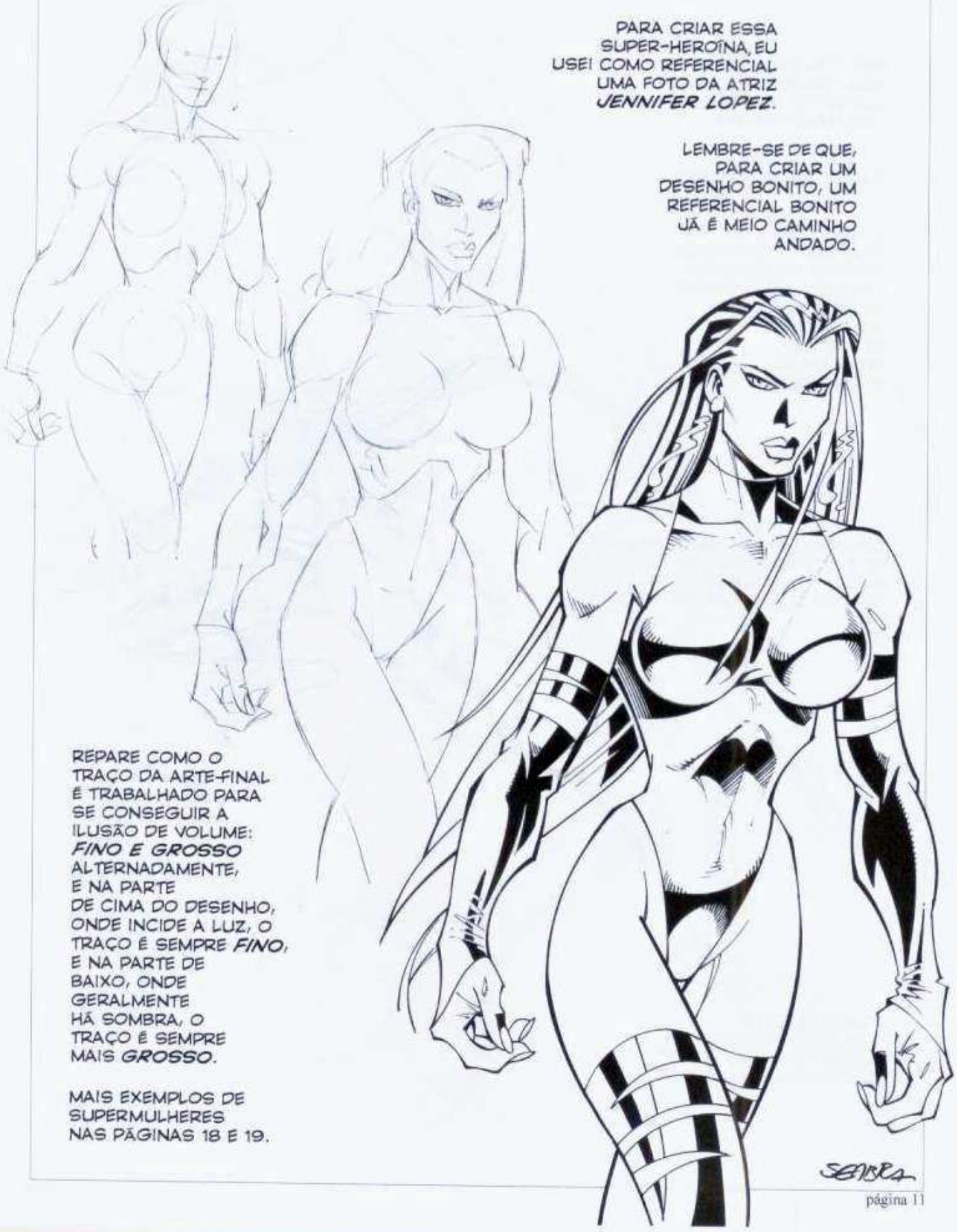
O TRONCO É AINDA MENOR E AS PERNAS MUITO MAIS LONGAS E FORTES.

NÃO CONVÉM A MARCAÇÃO EXAGERADA DOS PRINCIPAIS MÚSCULOS DO CORPO NA FIGURA FEMININA. EXCETO QUANDO ESSA MULHER É UMA HEROÍNA.

DESENHANDO A HEROÍNA...

PARA CRIAR ESSA SUPER-HEROÍNA, EU USEI COMO REFERENCIAL UMA FOTO DA ATRIZ *JENNIFER LOPEZ*.

LEMBRE-SE DE QUE, PARA CRIAR UM DESENHO BONITO, UM REFERENCIAL BONITO JÁ É MEIO CAMINHO ANDADO.



REPARE COMO O TRAÇO DA ARTE-FINAL É TRABALHADO PARA SE CONSEGUIR A ILUSÃO DE VOLUME: *FINO E GROSSO* ALTERNADAMENTE, E NA PARTE DE CIMA DO DESENHO, ONDE INCIDE A LUZ, O TRAÇO É SEMPRE *FINO*, E NA PARTE DE BAIXO, ONDE GERALMENTE HÁ SOMBRA, O TRAÇO É SEMPRE MAIS *GROSSO*.

MAIS EXEMPLOS DE SUPERMULHERES NAS PÁGINAS 18 E 19.

LINHAS DINÂMICAS...

PRESTEM ATENÇÃO NESSA BELA FIGURA (*PSYLOKE*) QUE COPIEI DO ARTISTA *JOE MADUREIRA*.

ELA É TODA MOVIMENTO.

NOSSO OLHAR "ENTRA" PELO CANTO ESQUERDO INFERIOR DO DESENHO E PASSEIA PELO CORPO TODO, COM LINHAS ARROJADAS E DINÂMICAS, SEM SAIR DE DENTRO DELE.

SOMOS FISGADOS SOBREMANEIRA PELA COMPOSIÇÃO DIRETA E PELA BELEZA PLÁSTICA DO CORPO DESSA HEROÍNA DOS *COMICS* MODERNO.

ESTUDO SOBRE ARTE DE JOE MADUREIRA

a arte-final dessa *Psiloke* foi feita pelo *LÉO*, aluno do Curso de Desenho.

O MESMO SE DÁ COM ESSA PEQUENA FIGURA DA *JEAN GREY*, QUE FLUTUA SUAVEMENTE...

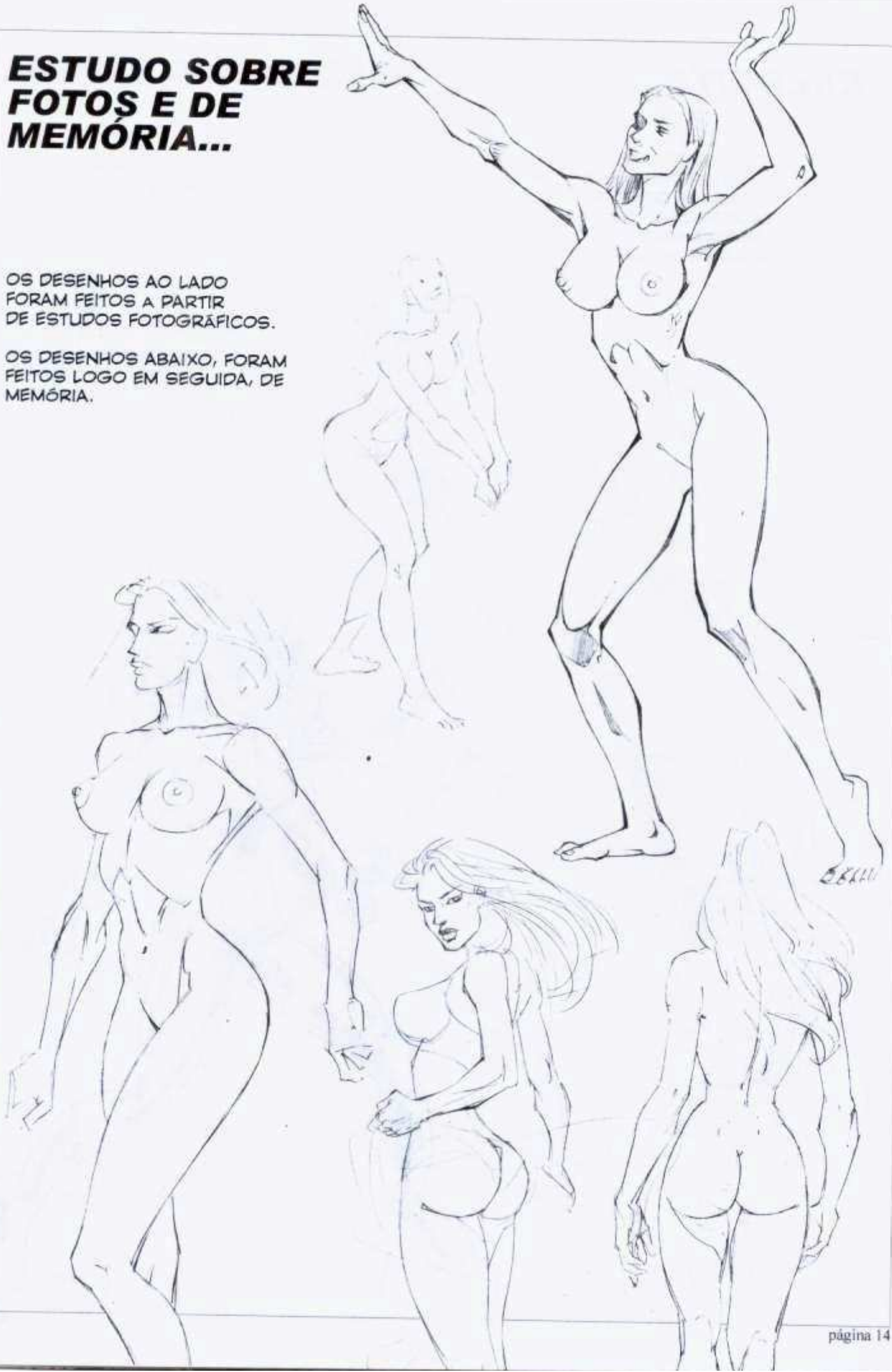
EXERCITE...

FORMAS GEOMÉTRICAS
E LINHAS DINÂMICAS
AJUDAM A COMPOR
SEU DESENHO DE
MANEIRA MAIS
SÓLIDA E NATURAL.

ESTUDO SOBRE FOTOS E DE MEMÓRIA...

OS DESENHOS AO LADO FORAM FEITOS A PARTIR DE ESTUDOS FOTOGRÁFICOS.

OS DESENHOS ABAIXO, FORAM FEITOS LOGO EM SEGUIDA, DE MEMÓRIA.



FIGURAS PEQUENAS...

DESENHAR FIGURAS PEQUENAS E BEM DELINEADAS NAS HQs É UMA CONSTANTE, E SABER FAZÊ-LAS CORRETAMENTE É UM DESAFIO.

OBSERVE NAS DIVERSAS PROPORÇÕES APRESENTADAS, OS TRAÇOS NECESSÁRIOS E BÁSICOS PARA FAZER UMA FIGURA DIMINUTA NOS SEUS QUADRINHOS.

TRAÇOS DESNECESSÁRIOS E REDUÇÃO...

UM ARTISTA EXPERIENTE TRABALHA SEMPRE DE OLHO NA REDUÇÃO. E, NO CASO DE FAZER UMA FIGURA FEMININA, ELIMINA O MÁXIMO POSSÍVEL DE DETALHES.

NA REDUÇÃO O DESENHO GANHA QUALIDADE E VIÇO...

E O DESENHO DA MULHER SEM DETALHES SUPÉRFLUOS PELO CORPO FICA MAIS "PELE". MAIS FEMININO.

A *FIGURA MAIOR* É UMA REPRODUÇÃO NA PROPORÇÃO EXATA EM QUE FOI DESENHADA...

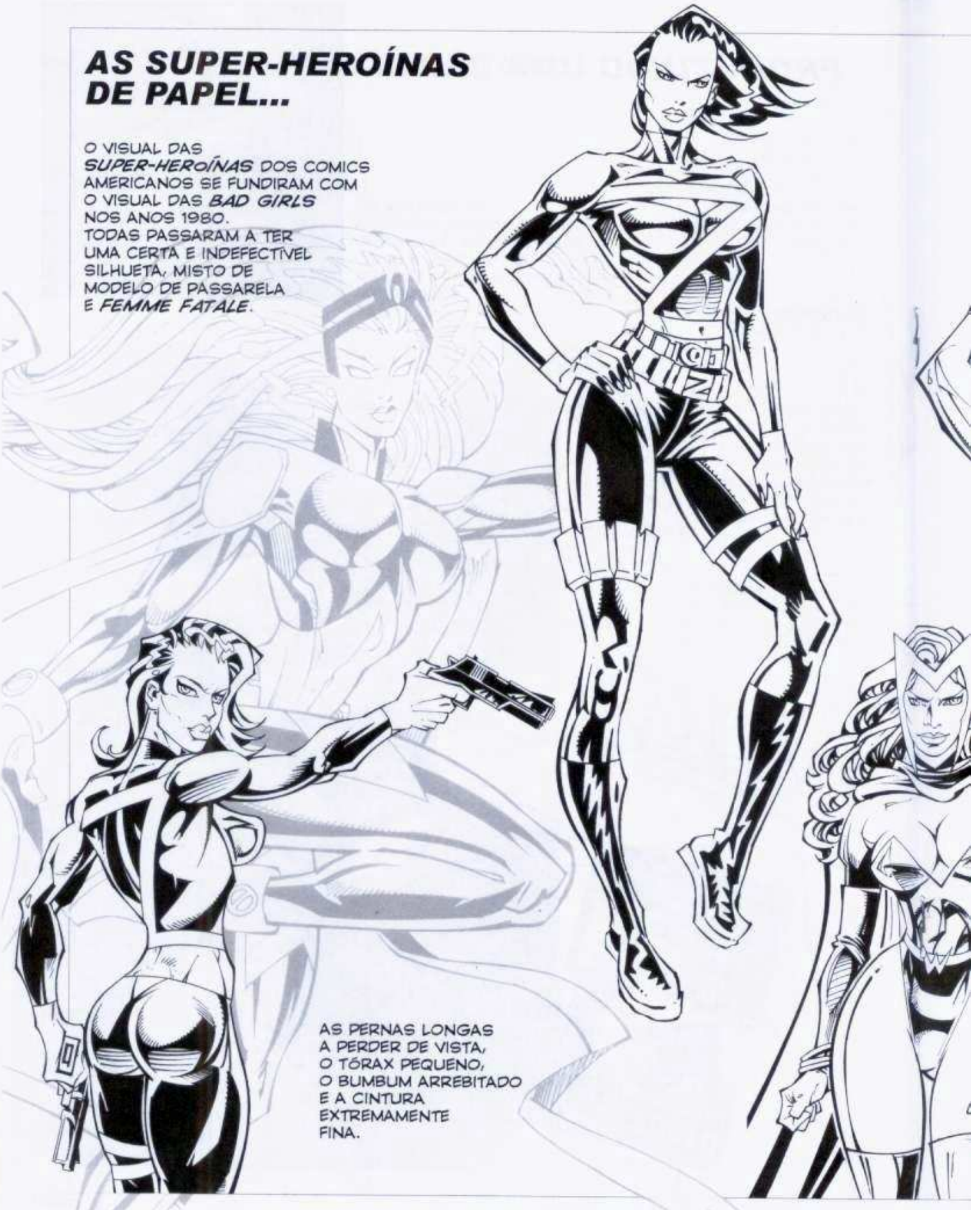
Esse conceito não se aplica quando a personagem for uma atleta ou uma super-heroína.

PRODUZINDO UMA CAPA...

NA SEQUÊNCIA:
A FOTO REFERÊNCIA UTILIZADA
PARA COMPOR O DESENHO
DESTA CAPA, E LOGO
ABAIXO, A CAPA EDITADA
E IMPRESSA.

AS SUPER-HEROÍNAS DE PAPEL...

O VISUAL DAS ***SUPER-HEROÍNAS*** DOS COMICS AMERICANOS SE FUNDIRAM COM O VISUAL DAS ***BAD GIRLS*** NOS ANOS 1980. TODAS PASSARAM A TER UMA CERTA E INDEFECTÍVEL SILHUETA, MISTO DE MODELO DE PASSARELA E ***FEMME FATALE***.



AS PERNAS LONGAS A PERDER DE VISTA, O TÓRAX PEQUENO, O BUMBUM ARREBITADO E A CINTURA EXTREMAMENTE FINA.

TEM ARTISTAS QUE REALMENTE LEVAM ISSO A EXTREMOS, E O PIOR (OU MELHOR) É QUE FICA BEM LEGAL.

ESTRUTURA...

EXCERCITE MAIS UMA VEZ A CONSTRUÇÃO DA FIGURA FEMININA.
A MARCAÇÃO DO TÓRAX E DO QUADRIL, MAIS A LINHA DA ESPINHA DORSAL, É FUNDAMENTAL PARA O BOM EQULÍBRIO DA FIGURA.
MUITA ATENÇÃO NAS LINHAS DINÂMICAS DAS CURVAS DO CORPO FEMININO.
POR FIM, MARQUE A CAÍDA NATURAL DAS DOBRAS DAS ROUPAS.

TRANSPARÊNCIA...

OBSERVE QUE ESBOÇANDO COM TRANSPARÊNCIA SE CONSEGUIU O EFEITO DE NATURALIDADE NO BRAÇO DIREITO DESSA FIGURA.

A REFERÊNCIA...

NOVAMENTE INSISTO EM LEMBRAR QUE É FUNDAMENTAL O USO DE REFERÊNCIA.

O ARTISTA QUE NÃO UTILIZA REFERENCIAL TENDE A SE REPETIR NAS SOLUÇÕES, DEIXANDO SEU TRABALHO, MESMO QUE BONITO, ENFADONHO E SEM INTERESSE.

NESTE DESENHO Á ESQUERDA TAMBÉM FOI UTILIZADA UMA FOTO COMO BASE PARA SUA CRIAÇÃO.

AFINANDO O TRAÇO...

NA GÍRIA DO DESENHISTA DE QUADRINHOS, *AFINAR* O TRAÇO DO SEU DESENHO É DEIXÁ-LO COM PRECISÃO DE DEFINIÇÃO PARA RECEBER A ARTE-FINALIZAÇÃO. DESENHO MAL-ACABADO, MAL-ESBOÇADO E DEFINIDO, DÁ PROBLEMA NA ARTE-FINAL E CONSEQÜENTEMENTE NA PRODUÇÃO.

POSTURA E EQUILÍBRIO...

A CAIXA TORÁXICA E A ESPINHA DORSAL DÃO A POSTURA E O EQUILÍBRIO EXATO PARA A SUA FIGURA. PORTANTO SABER COLOCÁ-LAS NO ESBOÇO INICIAL É FUNDAMENTAL.

COMEÇANDO PELA CABEÇA...

SEMPRE INICIE SEU DESENHO DA FIGURA PELA CABEÇA.

AQUI, A CABEÇA É A "MEDIDA DE TODAS AS COISAS"...

...É A MEDIDA QUE IRÁ LHE AUXILAR NO RESTANTE DA CONSTRUÇÃO DO CORPO...

...IMPEDINDO DISTORÇÕES ANATÔMICAS E ERROS DE PROPORÇÃO.

PRÉ-ESBOÇO E ESBOÇO DEFINITIVO...

ILUSTRAÇÃO UM:
PRIMERO FAÇA O ***RAFE***

ILUSTRAÇÃO DOIS:
EM SEGUIDA MELHORE O
PRÉ-ESBOÇO

ILUSTRAÇÃO TRÊS:
E, SEMPRE APAGANDO AS LINHAS DE AUXÍLIO, SIGA ESBOÇANDO ATÉ O RESULTADO FINAL:
O ***ESBOÇO DEFINITIVO.***

ILUSTRAÇÃO QUATRO:
ARTE FINAL.

PASSO A PASSO...

MAIS UMA VEZ, ESBOCE SEMPRE COM MUITA SUAVIDADE...

RAFE

...CASO CONTRÁRIO SE PERDERÁ NUM EMARANHADO DE TRAÇOS E VOCÊ NÃO FINALIZARÁ COM QUALIDADE SEU DESENHO A LÁPIS.

ESBOÇO

DEFINIÇÃO

ARTE FINAL

ESBOÇO DE UMA PÁGINA DE HQ...

Esboço a lápis de uma página de histórias em quadrinhos, no tamanho original em que ela foi feita.

A mesma página de história em quadrinhos ao lado, aqui devidamente arte-finalizada.

MAIS ESBOÇO E ARTE FINAL...

OBSERVE QUE NA ARTE-FINAL SEMPRE TEMOS A OPÇÃO DE ELIMINAR OU ACRESCENTAR DETALHES.
PARA ARTE-FINAL EU UTILIZEI CANETAS DE PONTA POROSA *UNI-PIN* NÚMEROS 0.1 E 0.2

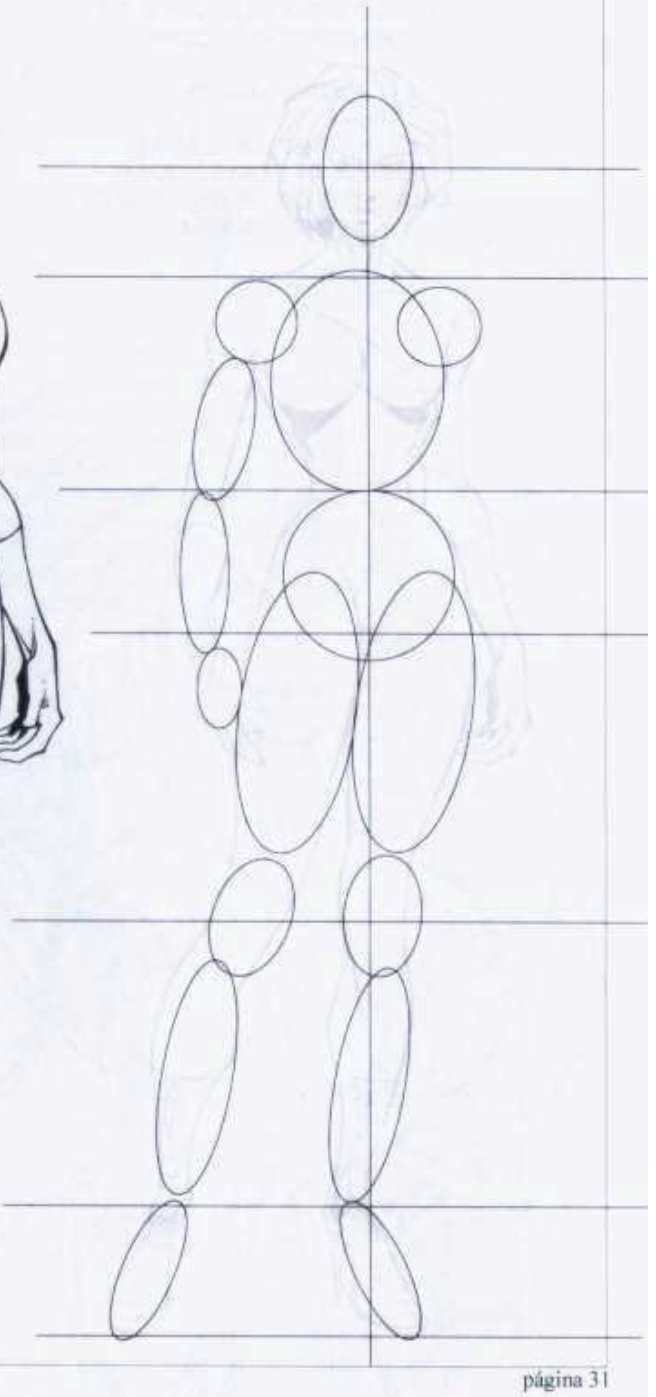
EXERCÍCIOS...

MAIS EXERCÍCIOS DE DESCONSTRUÇÃO.
AQUI EM DUAS ETAPAS.

NA PRIMEIRA ETAPA VOCÊ PODE FAZÊ-LO NA PRÓPRIA REVISTA.

SUAVEMENTE, SEM CALCAR O LÁPIS, COPIE/ASSIMILE A MASSA PRETA DO UNIFORME DA HEROÍNA. OBSERVE QUE ESSAS SOMBRAS SÃO RESULTANTES DA INCIDÊNCIA DE LUZ QUE VEM ACIMA, DO LADO ESQUERDO.

EM SEGUIDA, NUM PAPEL À PARTE, COPIE A CONSTRUÇÃO DA FIGURA, UTILIZANDO ALGUMAS LINHAS DE APOIO: A LINHA DO VERTICAL DO CENTRO, A LINHA DOS OLHOS, MAIS AS LINHAS DE OMBRO, CINTURA, JOELHO, ETC.



COPIANDO SEUS ÍDOLOS...

UMA PARTE FUNDAMENTAL DOS ESTUDOS, E UMA DAS MAIS DIVERTIDAS, SÃO AS CÓPIAS DE DESENHOS DE SEUS ARTISTAS PREFERIDOS.

SIMPLESMENTE ABRA UM BOM GIBI, DE UM AUTOR COM UM TRAÇO COM QUE VOCÊ SE IDENTIFIQUE, E COPIE.

COPIE MUITO.

CÓPIAS SETORIZADAS. EXEMPLO, COPIE TODAS AS POSES DE DETERMINADA PERSONAGEM.

REPARE QUE, ALÉM DE SEREM CÓPIAS MINUCIOSAS, VOCÊ IRÁ CRIANDO ELEMENTOS, ACRESCENTANDO COISAS QUE O ARTISTA NÃO FEZ.

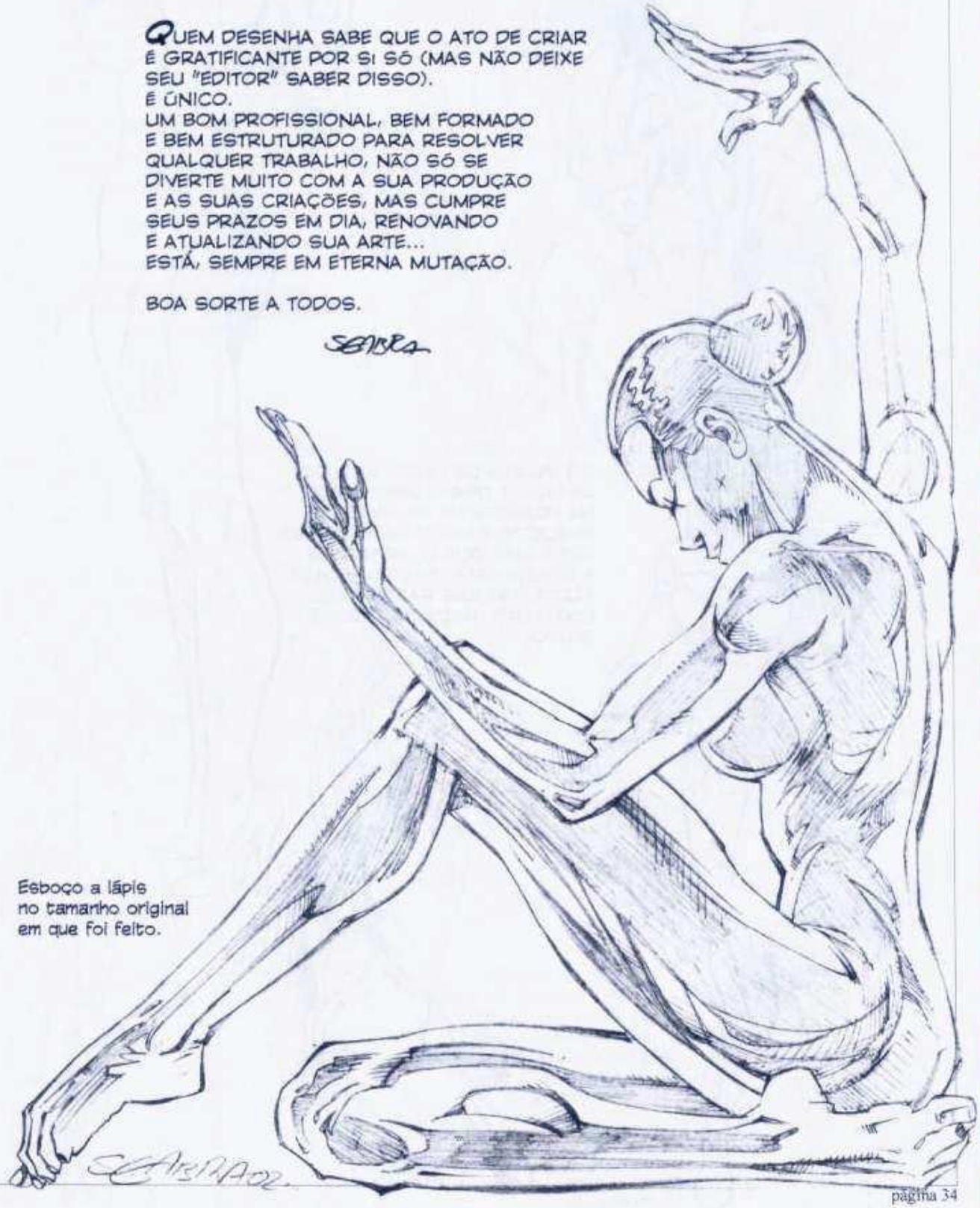
PRANCHETA...

SÓ DEPOIS DE MUITO ESTUDO, DE MUITO TEMPO DEBRUÇADO NA PRANCHETA, MILHARES DE ESBOÇOS E MUITA PAIXÃO PELO TRABALHO QUE O ASPIRANTE A DESENHISTA IRÁ CONSEGUIR FAZER FIGURAS RAZOÁVEIS, PORTANTO, NADA DE PERDER TEMPO.

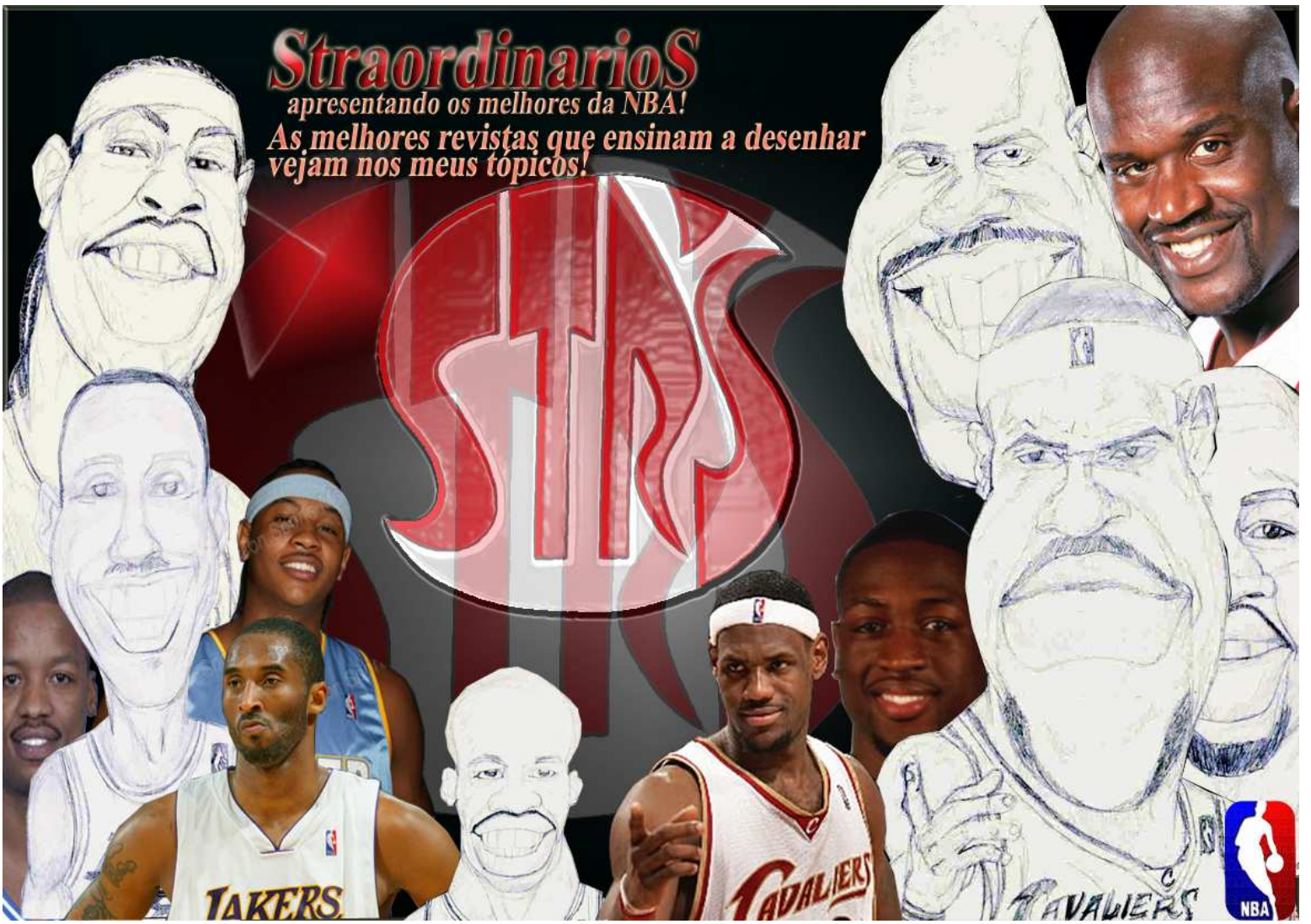
CONSIDERAÇÕES FINAIS...

QUEM DESENHA SABE QUE O ATO DE CRIAR É GRATIFICANTE POR SI SÓ (MAS NÃO DEIXE SEU "EDITOR" SABER DISSO).
É ÚNICO.
UM BOM PROFISSIONAL, BEM FORMADO E BEM ESTRUTURADO PARA RESOLVER QUALQUER TRABALHO, NÃO SÓ SE DIVERTE MUITO COM A SUA PRODUÇÃO E AS SUAS CRIAÇÕES, MAS CUMPRE SEUS PRAZOS EM DIA, RENOVANDO E ATUALIZANDO SUA ARTE...
ESTÁ, SEMPRE EM ETERNA MUTAÇÃO.

BOA SORTE A TODOS.



Esboço a lápis no tamanho original em que foi feito.


StraordinarioS
apresentando os melhores da NBA!
As melhores revistas que ensinam a desenhar
vejam nos meus tópicos!
LAKERS
CAVALIERS
NBA